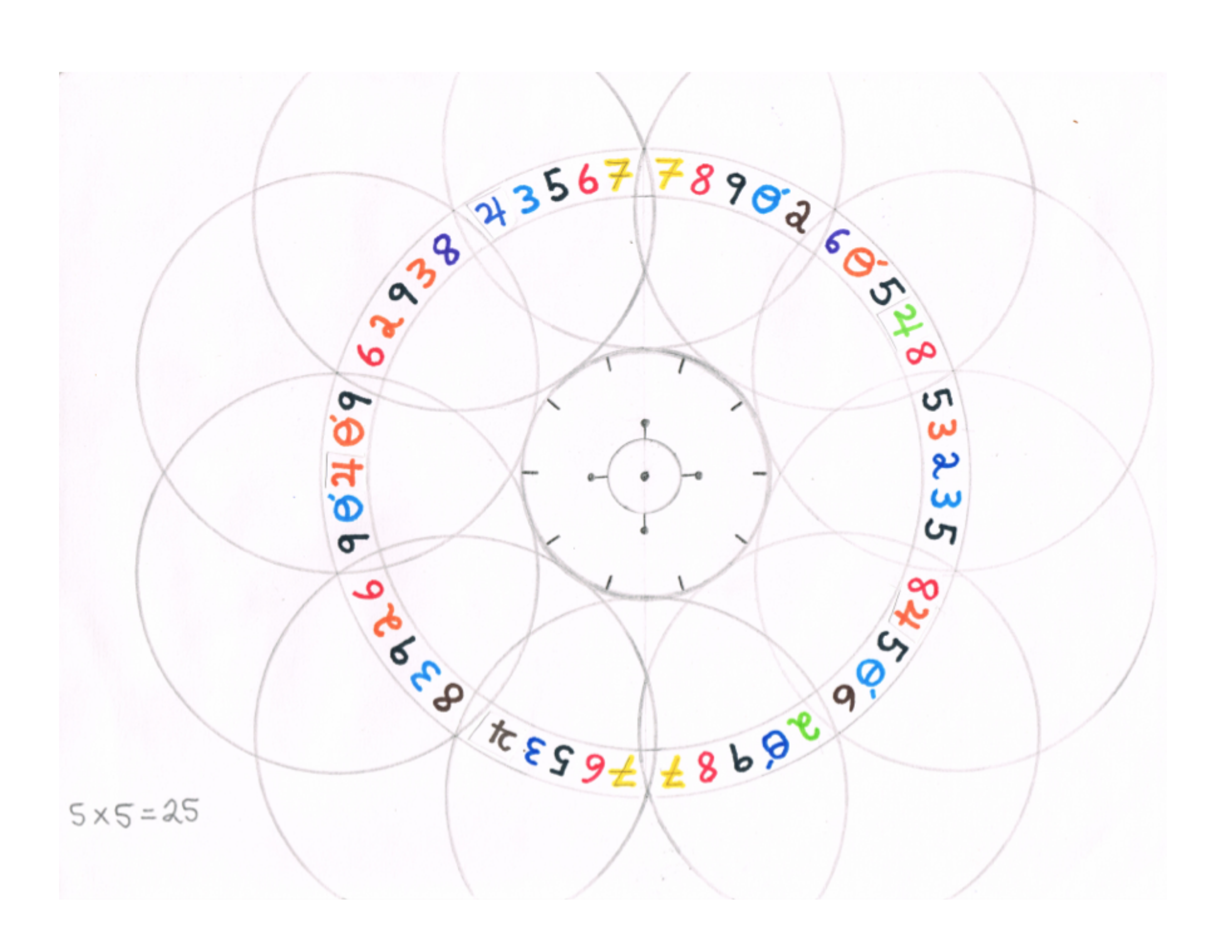
TLAHUITLAYOLLEOHUILLI - V

Un micro-universo personal

Prólogo a algunas reflexiones sobre la composición y al Tlahuitlayolleohuilli, instrumento por donde parte el lenguaje de su propio autor

(2006)

Juan Luis de Pablo Enríquez Rohen

TLAHUITLAYOLLEOHUILLI – V -Un micro-universo personal

La mente es interesante,
el corazón es importante.

Cuauhxochitzin

TLAHUITLAYOLLEOHUILLI – V -Un micro-universo personal

Prólogo

El compositor piensa un micro-universo y se inspira rapsódicamente en un macro-universo. Pensamiento e inspiración deben conectarse. Los conecta el compositor.

El micro-universo propone todas sus leyes dentro del punto de vista de su propia lógica. Es funcional y lógico para sí mismo. El macro-universo es basto pero sus leyes, a cualquier distancia, también son las mismas.

La rapsodia es un anhelo por alcanzar la belleza y otros valores mediante su espontánea improvisación. Por lo tanto, el macro-universo es una influencia externa y el micro-universo (en el caso del lenguaje utilizado por el compositor) es una influencia propia.

Mi situación es diferente. Mi propia influencia interna es al mismo tiempo todo el universo a escala. Es lógicamente análogo al calendario y tiempo solar y a la entera familia celeste (planetas, planetoides, cometas, estrellas); es un calendario musical.

Lo importante es que para el compositor es vital descubrir ambos universos, el interior y propio y el exterior y propio. Esto necesariamente tiene que suceder en el tiempo.

El que los tres tiempos (pasado, presente y futuro) recaigan en el mismo instante abre una puerta de comunicación con los señores (arquetipos, dioses y fenómenos naturales) y con los valores (civismo); seguir la cuenta del tiempo desde la visión antigua es claro ejemplo.

Esto crea una sensación de inmersión; 'el yo' dentro del micro-cosmos en pleno viaje por el macro-cosmos; y el tiempo cesa. La vida y la muerte ocurren al mismo tiempo y por lo tanto, mediante esta comprensión, se halla el deleite por la experiencia en cada momento consciente.

La música crea consciencia; el sonido crea un estado de contemplación. Si el micro-cosmos es lógico, entonces la consciencia es plena y el estado de la experiencia es apolíneo, o sea, como dijera Nietzsche, es ordenado y correcto; y, desde luego, el universo es apolíneo y dionisiaco a la vez.

Crear toda semejanza en los valores macroscópicos (en mi propio caso la belleza del cosmos estelar) con el micro-cosmos (material de composición) es doblemente apolíneo. Pero el mundo dionisiaco es de suma importancia también.

Así, al vivir una rapsodia, somos capaces de entenderla y disfrutarla, pero más aún cuando carece de disposiciones, reglas y logicismos, o sea, cuando es plenamente dionisiaca; libre.

El músico debe ser, como todo artista, un receptor de este mundo incontrolable que posee al poseído y que lo lanza al mundo de los sueños y las fantasías.

Y es precisamente, en estas últimas, (las fantasías) que lo apolíneo y lo dionisiaco se conjuntan. Es decir, ambos hemisferios cerebrales (emocional y lógico) se encuentran en perfecta armonía para producir una obra de arte.

TLAHUITLAYOLLEOHUILLI – V -Un micro-universo personal

Esta obra de arte es entonces una especie de ‘huso de la necesidad’, una especie de armazón en el cual el compositor y artista busca la concordia y comunicación entre todas las partes. Como aquella frase de Knud Jeppesen, aquél magnífico maestro y teórico del contrapunto del Siglo XVI, cuando llega a la conclusión: ‘*Not only but also*’; refiriéndose a incluir las técnicas pasadas con las técnicas de hoy.

Así que el compositor debe saberse con la responsabilidad de conocer y engrandecer todos los micro-cosmos de sus ancestros y contemporáneos para rendirles honor y contribuir así a la difusión de su obra y el disfrute de ésta.

Por eso es bueno estudiar y componer en muchos estilos y proponer (dentro de las leyes de cada estilo) una obra de arte representativa del género abordado. Esto puede ser escrito de múltiples maneras (se puede también crear un contraste estilístico entre secciones siempre y cuando éstas se realicen con audacia, con ingenio y con amor).

El amor entra en la caligrafía y edición del proyecto final. El boceto es otra cosa; es una experimentación y por ende su caligrafía solo es legible más no perfecta bajo algunos prejuicios. El boceto también es perfecto pero la obra final es el resultado de una búsqueda balanceada. Es decir, la obra termina en el momento en que no queda ya nada que añadir.

La composición musical, es un oficio que requiere de un gran esfuerzo y dedicación por ofrendar los pensamientos que son reflejo del universo entero. Lo que más se necesita es alegría. Pero no necesariamente en todas las composiciones tiene que haberla.

Pero sí, si la propuesta pretende ser vanguardista y pretende caminar hacia una purificación humana debe partir hacia la búsqueda de los valores supremos y evitar ‘luchar con fuego contra el fuego’, así como luchó la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Me parece insolente que una obra contemporánea exponga en su material una propuesta social o política pues, si lo que se quiere es mejorar y proponer un avance en las costumbres decentes, debe ser esto mediante la estética y no mediante la agresión o una clásica ‘pataleta de niño chillón’. Es por esto que me parece importante que en el arte de este Siglo XXI se proponga una estética armoniosa al menos desde la voz principal del compositor.

Por supuesto que no pretendo con esto descalificar ningún estilo. Ahí está, por ejemplo, el estilo de ‘*The School of the Ugly*’, el expresionismo agresivo del dodecafonismo, o la música escolopéndrica; estilos muy interesantes y lógicos dentro de su contexto. No por ser un estilo agresivo es malo; más es importante que el contexto de la obra sea lógico. De nada sirve componer una obra para exigir la paz a punta de golpes y cañonazos.

Así, el compositor debe, en primera instancia, aspirar a construir su micro-cosmos y bien alimentarse del macro-cosmos en todas dimensiones, sean físicas o imaginarias. Conocer su historia, disfrutar de su conocimiento, valorar la experiencia de la existencia y agradecerla.

Agradecer la existencia y agradecer por todas las personas que comparten el tiempo a cada encuentro. De ellos, los maestros, llevarán siempre la estima más alta. A ellos se les debe todo, en gran medida. Y es probable que, al avance de los años, se nos otorgue el título.

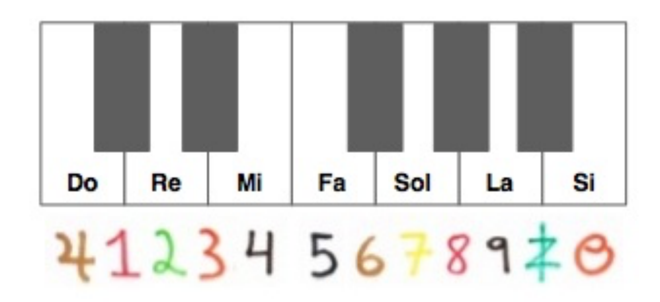
De ahí que la docencia también es un cosmos de suma importancia para el compositor. Por medio de ella, comprende, aprende y disfruta.

Así pues, he aquí un nuevo comienzo, una breve y colorida presentación sobre mi micro-cosmos personal; una presentación del proceso analítico para, en su momento, exponer una muestra concertante de composiciones. Aquí va pues:

Estos son los números que utilizo:

10 11 12 13 14

Estas son la notas y su correspondencia numérica:

El 'Do' en un sistema serial muy antiguo pero reglamentado en un trabajo de Allen Forte es igual a cero. Yo le doy el valor de doce:

Ahora explicaré sobre la serie Fibonacci la cual se presenta a continuación:

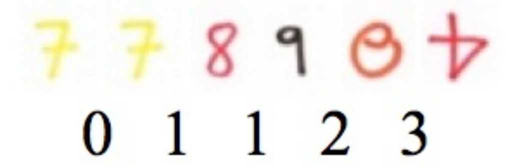
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 ...

La relación de saltos es como a continuación se ilustra:

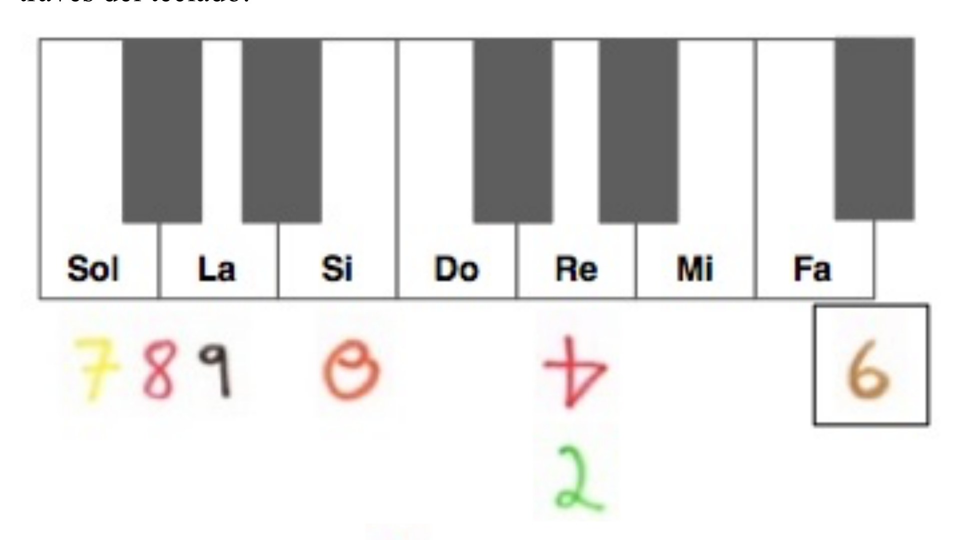
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 ...
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 ...

Por lo tanto, tiene una relación fractal.

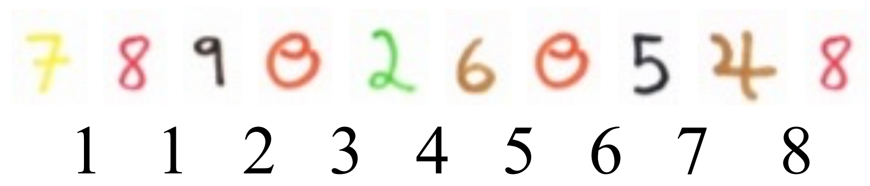
El Tlahuitlayolleohuilli comienza con una relación parecida pero a partir del número 7.

Como el Tlahuitlayolleohuilli le da vueltas a la escala cromática de doce tonos el número es equivalente al número . A continuación vemos cómo se mueve la serie a través del teclado:

Como vemos en el número el Tlahuitlayolleohuilli sigue un curso diferente porque éste mantiene una constante de saltos. Es decir que, a cada nuevo número se le añade una nueva distancia de semitono. Sin embargo el comienzo en el procedimiento es el mismo que en Fibonacci.

TLAHUITLAYOLLEOHUILLI – V -Un micro-universo personal

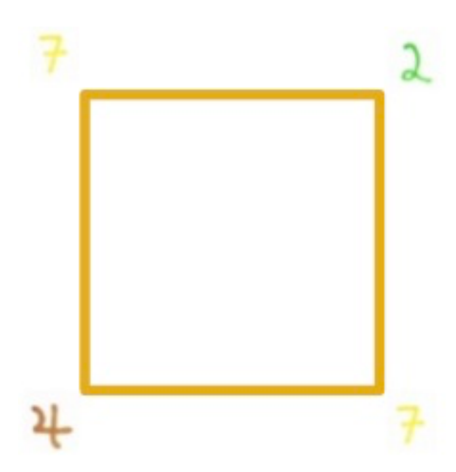
Las dos series completas del Tlahuitlayolleohuilli:

Vemos cómo es que los puntos cardinales del Tlahuitlayolleohuilli son:

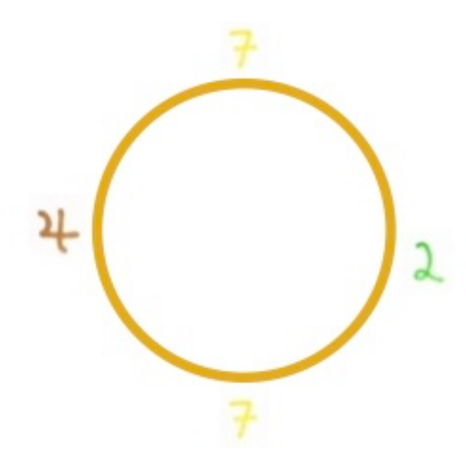

Los extremos de ambas series, por lo tanto, pueden crear las siguientes geometrías:

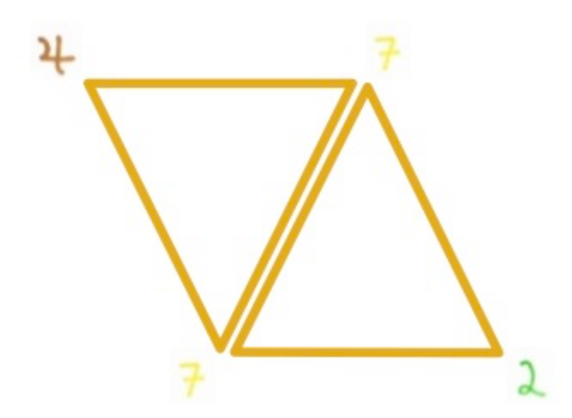
Cuadrado:

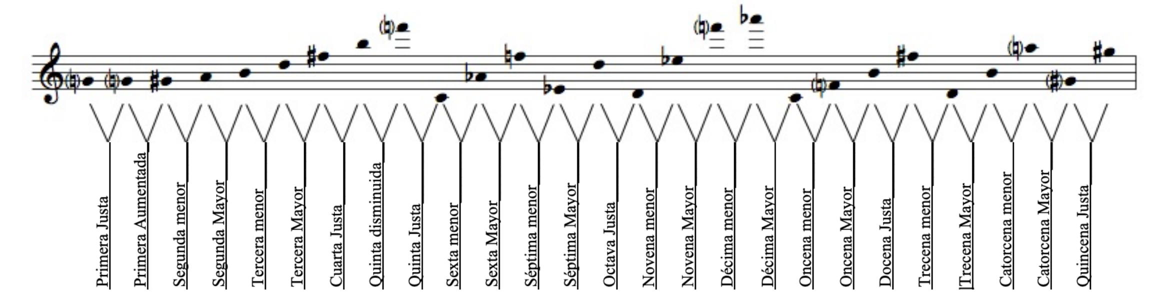
Círculo:

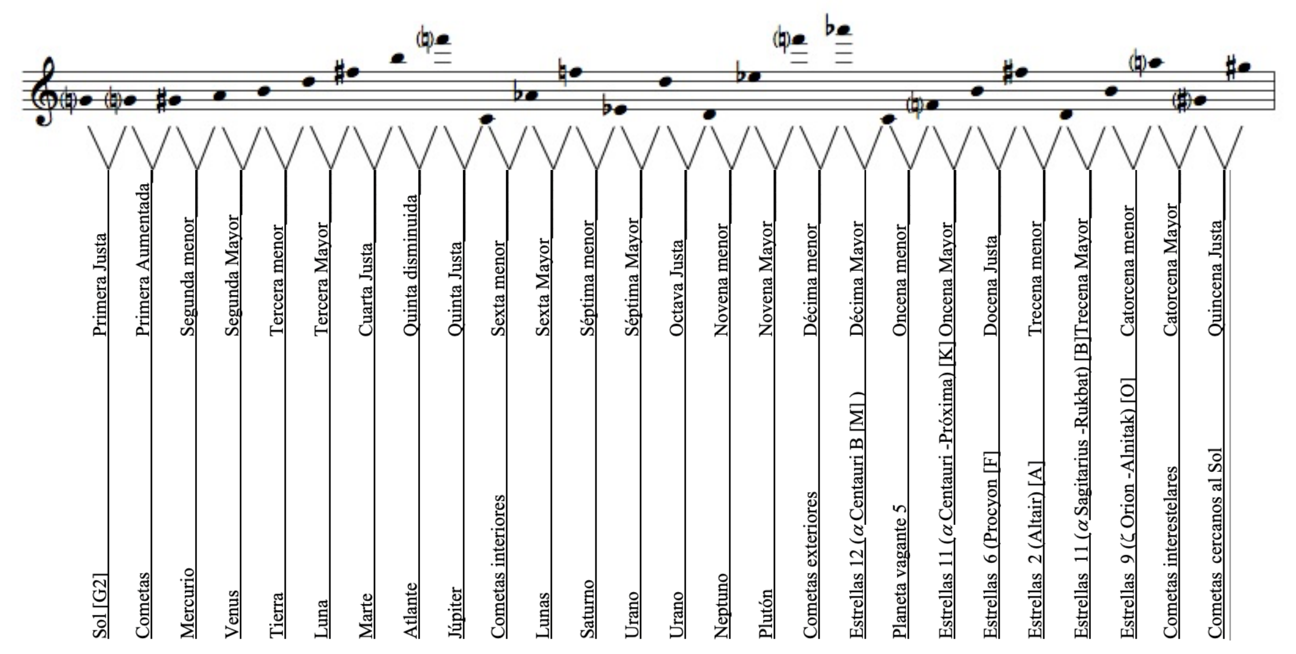
Paralelogramo:

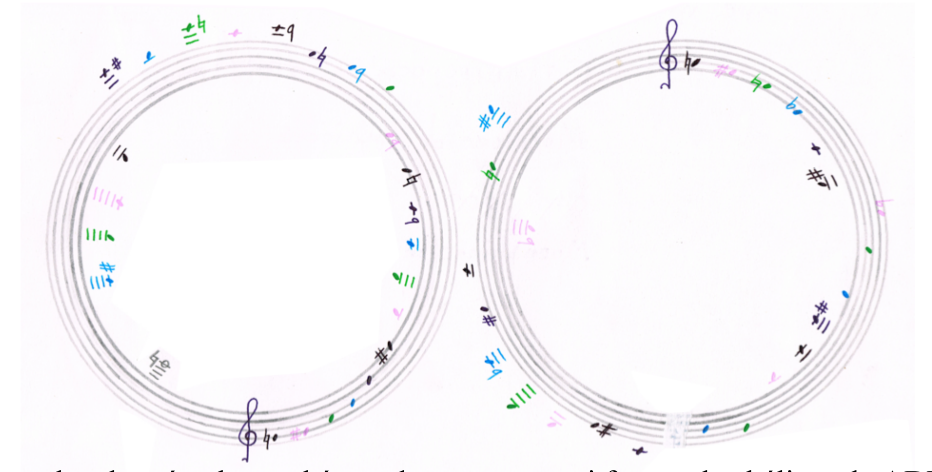
A continuación presentaremos solamente dos lados geométricos, mismos que equivalen a una sola serie. Vemos que, cada nuevo elemento es un semitono más grande que el anterior:

Ahora presentamos las equivalencias con los cuerpos celestes:

Aquí presentamos la serie hacia la derecha y hacia la izquierda para completar los círculos:

Como vemos los dos círculos podrían enlazarse como si fueran dos hélices de ADN.

¿Cómo suena todo esto? A continuación presentamos una lista de las obras que hasta ahora he compuesto con esta serie:

Tratado del acorde perfecto, (Notas, Gráficos y Pieza: *Harmonia)* [Órgano solo] (1998)

Spheres, [Órgano Solo] (1998)

Elliptic Constellation, [Cuarteto Messiaen] (1999)

Constellation, [Concierto para Cuarteto 'Messiaen' y Orquesta de Cámara] (1999)

Contracanto, I, II, III, [Concierto para Guitarra y Orquesta de Cuerdas] (1998)

Numerologia, I, II, III, [Piccolo concerto per chitarra e orchestra d'archi] (1999)

Tabla de los elementos y Cabalgata [Arpa Sola] (1999)

Teorema A, [Prosa, gráficos, análisis y pieza para Arpa sola] (1999)

Dos teoremas dramáticos, [Gráficos y Mitos sobre la música de las esferas] (1999)

1) Prólogo al maestro y prólogo al infante, (1999)
2) El origen del tiempo, (1999)

Quetzalcóatl y el espejo del tiempo, [Gráficos y Concierto para Guitarra] (1999)

Tianquiztli, [Guitarra, Violín, Viola, Violoncelo, Teponaztli, Clavecín] (2000)

Chicnahui Yepatl, [Gtr., Fl., Cor., Pf., Arp., Perc., Vln., Vla., Vc.] (2000)

La creación, [Banda de Pueblo] (2000)

El Mágico Prodigioso, [Música para la obra de Pedro Calderón de la Barca] (2000)

Sistemas en una trensa, [Cuarteto de Cuerdas con Contrabajo No. 2] (2000)

Viaje de números y estrellas, [Suite miniatura para Banda Sinfónica] (2000-2002)

Viaje a través de las esferas, [Investigaciones y Temas para Banda Sinfónica] (2001)

Tlapohualiztli, [Clarinete Solo] [Versión para Clarinete Bajo Solo] (2001)

La flor encendida, [Suite de veinticinco oberturas para Banda Sinfónica] (2001)

La validez del sueño, [Arpa, Piano y Tenor] (2001)

Tres preludios a la Flor, [Piano Solo] (2001)

1) *Mixcóatl*
2) *Ilhitl*
3) *Tochpan*

Tlahuitlayolleohuilli -I, [Tratado sobre las esferas y piezas para Guitarra Sola] (2001)

1) El invento que alumbra, [Guitarra Sola] (2001)
2) Rehilete solar, [Guitarra Sola] (2001)

Tlahuitlayolleohuilli –II, [Concierto para piano y orquesta sinfónica] (2001)

Tlahuitlayolleohuilli –III, [Gráficos y pieza para Violín solo] (2002)

Tonatiuh, [Dos Marimbas] (2002)

Lirae, [Meditación concertante para arpa y guitarra] (2002)

Danzas mestizas, [Orquesta Sinfónica] (2002)

1) Danza de *Xipe Totec* y los caballeros águila, (2002)
2) Danza de *Acatl* y los caballeros Jaguar, (2002)
3) Danza de *Huitzilopochtli*, (2002)
4) Danza de *Quetzalcoatl* y sus hormigas, (2002)

Dos piezas para Piano Solo, (2003)

1) *Moonshines on Tepeilhuitl*, [Fantasía para Piano Solo] (2003)
2) Fragmentos lunares, [Piano Solo] (2003)

Foot, or the Search for Earth's Second Moon I, II, [Trombón y Percusión] (2003)

Songs of Love, [Ciclo de cinco canciones para Piano y Soprano] (2003-2004)

My River Runs to Thee, [Piano y Soprano] (2004)

Embrace, [Órgano Solo en tres movimientos] (2004)

Intervalos celestes, [Guitarra, Violín y Oboe] (2004)

She-Divine (Intervallic analysis) [Solo Soprano] (2004)

Serenata Yucatán, [Guitarra percutiva y Canto] (2004)

Monólogo de canicas, [Contrabajo y Voz] (2005)

Citlallipopocapapálotl, [Flauta y Voz] (2005)

Symphonic Winds, [Banda Sinfónica] (2005)

Cuentos y trinos para Pianoforte y Guitarra, (2005)

Alenka, [Concierto de Cámara para Piano y Orquesta de Cuerdas] (2005)

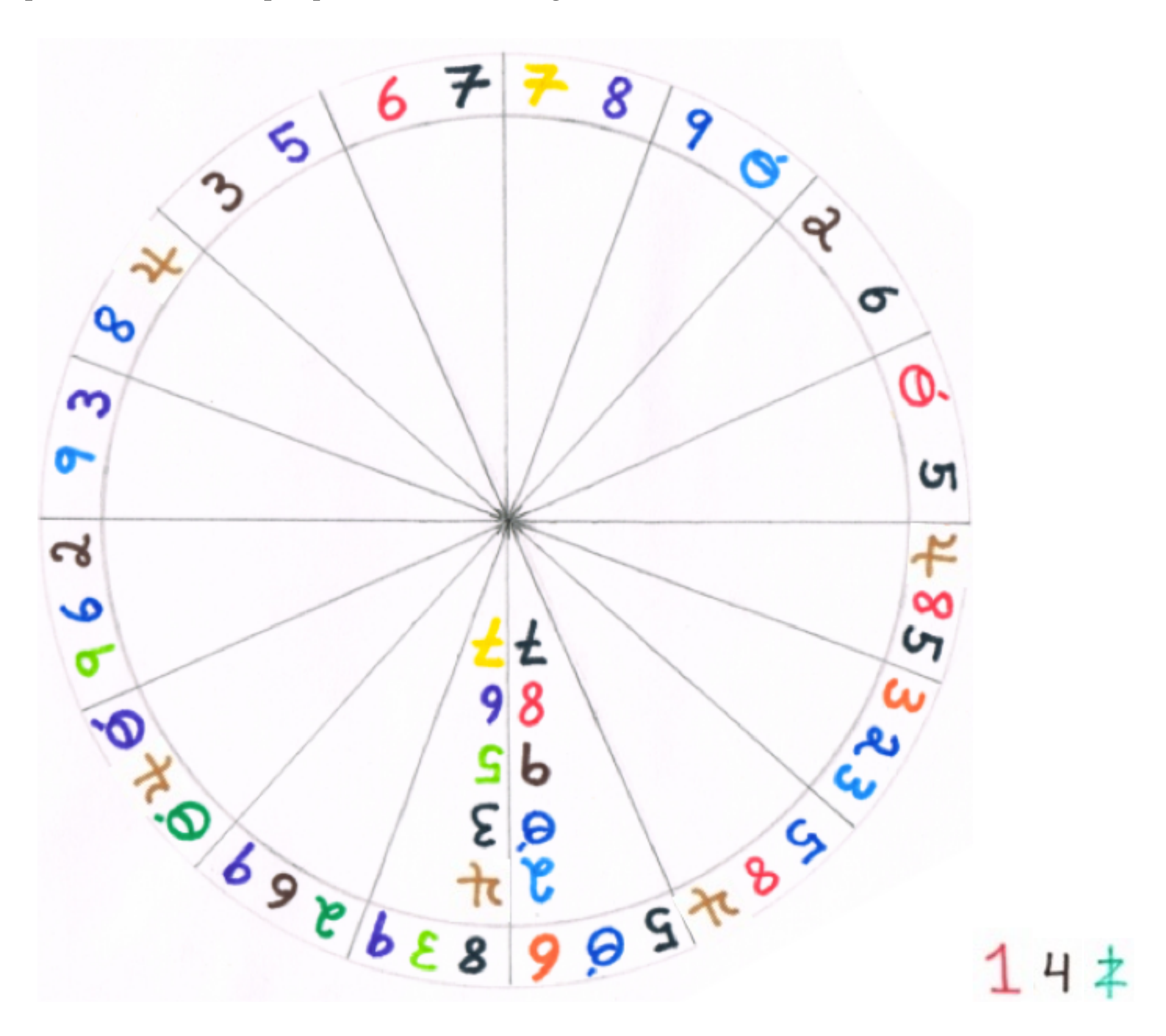
---0--

Lo interesante siempre será el resultado sonoro. De alguna manera este resultado tiene algunas correspondencias con la estética mexicana prehispánica; de ahí que, seguramente pronto encontraremos todas las correspondencias numéricas en el Calendario Azteca.

Conclusión:

El círculo del Tlahuitlayolleohuilli es maleable y se puede doblar de acuerdo a las leyes de procedencia fractal porque es un sistema lógico:

El número trece no se utiliza porque es equivalente al número 1, que es el todo; sin embargo los números 12, 11 y 10 sí se utilizan; los primeros dos dentro de la serie y el siguiente como parte externa al círculo.

= Doce/twelve

= Once/eleven

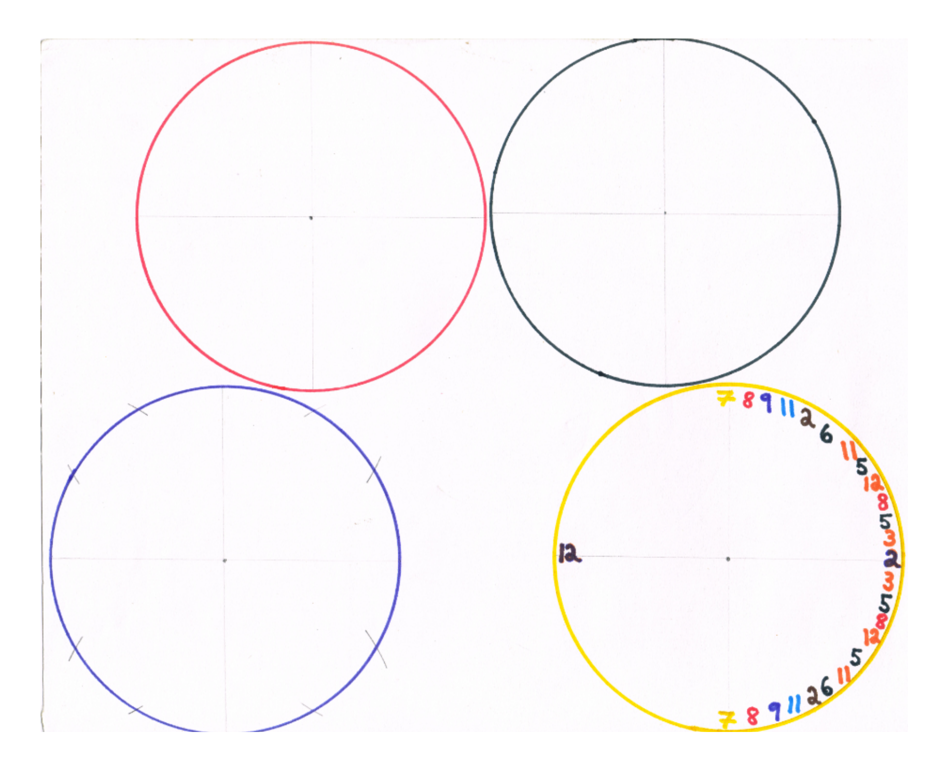
= Diez/Ten

Los tres números que están afuera del círculo representan a las tres parcas del tiempo: 1) Laquesis, 2) Cloto, y 3) Atropos; aquellas tres mujeres que 1) trenzan el hilo de la vida (Pasado), 2) lo miden (Presente), y 3) lo cortan (Futuro).

Estas señoras de los tres tiempos siempre nos ayudan a saber cómo hilar los hilos de nuestras obras, nos enseñan por igual a medir nuestras obras y disfrutarlas y también nos enseñan a cortar los hilos de tiempo en nuestras creaciones.

Es importante conocer los propios tiempos de creación. Hay que saber escuchar a las obras las cuales siempre dictan sus caprichos al oído del compositor pues ay que saber que las obras son seres orgánicos. Las Parcas nos ayudan a conocer el tiempo en nuestro estudio y dedicación y nos enseñan a hacer que nuestros micro-universos perduren siempre jovenes y jubilosos al llenar las bóvedas de sonidos y acústica viva. El tiempo es oportunidad en vida.

Y tú, ¿qué piensas? ¿Te gusta la composición? Ojalá y sí te animes, querido alumno y lector, a encontrarte en la buenaventura; a encontrarte componiendo entre modelos micro-cósmicos y micro-universales de gran valor para los señores del macro-universo; construir y nutrir los grandes repertorios y también honrar la evolución de nuestra especie. Te invito pues, a completar el círculo de mi micro-universo personal y/o a elaborar tus primeros tres micro-universos. Ejercitemos el oficio de la composición, involucremos la rapsodia en la mecánica de nuestros instrumentos y hagamos que perduren nuestras notas.

Y finalmente, para hacer que perduren nuestras notas, habremos de estudiar y comprender el universo sonoro desde los micro-universos de nuestros antepasados; y para hacer justicia de esto habremos de estudiar un gran índice de armonía y contrapunto que abarca desde los diplomados básicos hasta los altos cursos universitarios. ¡En hora buena! Salud, alegría y ¡sed de conocimiento para tí! Buenas tardes.